

РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.В. Куликовская, В.А. Волощик, 1 курс

*Научный руководитель – Г.И. Сорока-Скиба, исследователь в области искусствоведения
Волковысский колледж*

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

В системе практико-ориентированной модели образования музыкальное искусство отходит на второй план. Причины различны. Наша цель – представить доказательства актуальности занятий,

общения с музыкой, необходимости включения их в образовательный процесс, воздействия на все жизненно важные системы организма. Также предложить практические рекомендации, как и с чего начать.

Опыт нашего общения с музыкой, с высокими образцами классического, современного и фольклорного наследия не очень богат. Будучи учащимися специальности «Дошкольное образование», наблюдая занятия в дошкольных учреждениях, проходя практики, сталкиваемся с необходимостью приобретения большого числа компетенций, в том числе и по области искусства. «Кто такой учитель? Это не человек, который «проходит» со школьниками из года в год один и тот же материал, который он предварительно «от сих до сих» сам выучил. Учитель – это человек, который умеет думать и умеет научить думать. Мы часто делим детей на талантливых и неспособных и при этом не думаем, что так называемые неспособные дети – это дети, подлинное направление таланта которых мы не сумели вовремя отгадать, обнаружить. «Неспособный» ребенок, а потом с неизбежностью неспособный человек – это часто совсем не жертва природы, а жертва неумелости, нечуткости и просто некультурности того или иного учителя, который привык оперировать со средними цифрами успеваемости и проглядел живую, яркую душу ребенка. Дело воспитания талантов имеет огромную, прямо скажем, государственную важность, особенно в наш век, когда спор двух миров решается в большой степени и успехами в области производства и науки, то есть подготовкой квалифицированных кадров. А сколько личных трагедий возникает из-за неумения молодого человека определить, а его учителей подсказать ему направление его собственного дарования! Если смотреть на дело так, то станет ясно, что для учителя нет «лишних» знаний» [2, с. 163].

В рамках научного кружка «Актуальные вопросы музыкального искусства» стали получать именно такие компетенции. Вопросы, обсуждаемые на заседаниях, становятся темами научных исследований. Некоторые наблюдения представим.

1. Концентрация внимания. Умственное развитие

Современный мир настолько хаотичен и быстр, что не позволяет сосредотачивать внимание на чем-либо одном. Многозадачность вынуждает людей перескакивать с одного предмета внимания на другой и так далее. Усидчивость, спокойная сосредоточенность становятся редкостью, уступая место постоянной суетливости и поверхностности. В психологии считается, что для эффективного развития успешной личности необходимо умение длительной концентрации на чем-то одном. Музыка, погружение в мир ее образов и звуков, разучивание музыкальных сочинений, запись на нотной бумаге собственных фантазий – а значит и наш мозг, полностью увлекаемый этим, сосредоточен. Чем более регулярно это происходит, тем больше мозг привыкает концентрировать внимание на одной вещи, все более длительный период времени. Этот чрезвычайно важный навык способен развить любой человек (не касаемся людей с медицинскими ограничениями).

Некоторыми исследователями проводились работы по изучению влияния музыкального искусства на IQ. В частности, Дон Кэмпбелл опирался на опыты, проводимые со студентами, по слушанию произведений австрийского композитора В.А. Моцарта (сонаты) и последующее тестирование. Им был подтвержден факт благотворного воздействия не пассивного сидения в тишине, но активного восприятия. В настоящее время эти результаты опровергают ученые, говоря о том, что так называемого «эффекта Моцарта» не существует. Но никто не допускает мысли, что музыка не имеет положительной силы и действия на интеллект. Чем это можно подкрепить? Во-первых, все виды общения с музыкой (слушание-восприятие, игра на музыкальном инструменте, анализ музыкальной формы, сочинение) имеют огромное значение для формирования, развития, здоровья. Во-вторых, близкое общение с музыкой воздействует на слуховое, зрительное, чувственное восприятие и образную, ассоциативную, слуховую, зрительную, моторную память. В-третьих, улучшаются качества многих психических процессов: абсолютный слух связан с долговременной памятью; относительный (интервальный) и внутренний – с мыслительными процессами; мелодический, гармонический, ладовый, полифонический, ритмический, тембровый, фактурный, архитектурный, интонационный – со способностями самого широкого спектра [1]. В-четвертых, люди, занимающиеся музыкой, полифункциональны, способны одновременно выполнять несколько заданий. Например, при исполнении какого-либо музыкального сочинения (особенно наизусть) требуется контроль настоящего момента, удержание в памяти материала, который необходимо будет еще сыграть (будущего момента), а также сохранение в памяти того музыкального текста, что прозвучал (прошлый момент). П-пятых, игра на инструменте как наиболее активный вид задействует визуальную, аудиальную, моторную зоны мозга. В-шестых, анализ музыкальных произведений (в процессе слушания, пассивный) как сочетание творческой и математической составляющей побуждает работать оба полушария мозга максимально эффективно.

2. Память и мышление

Достоверно известно, что развитие мелкой моторики весьма благотворно сказывается на мышлении человека и его памяти. Тот, кто посвящает музыкальным занятиям хоть один час в день, имеет более гибкую и развитую память, чем те, кто этим не занят. Это объясняется тем, что вовлечение в такую музыкальную деятельность позволяет переключаться в другую реальность, где происходят совершенно другие события. Каждое музыкальное произведение представляет собой плотно с обилием своих героев, имен, событий, которые активно стимулируют память для запоминания. В этом смысле музыкальный язык отличен от словесных языков (более 6000), потому что он общемировой.

Отметим, что регулярные занятия музыкой развивают мышление, позволяют собирать, анализировать, интерпретировать полученную музыкальную информацию. Прodelывая это многократно мозг приучается к правильному мышлению и сложной работе, потому что единственное, чего мозг делать не умеет, – так это учиться. Никто не станет оспаривать, что человек, знакомый с музыкой не шапочно, более тонкий психолог, наблюдательный и внимательный, чем тот, кто никогда не прикасался к этому.

3. Кругозор

Влияние музыки на развитие кругозора настолько велико, что его трудно переоценить. Занимаясь музыкой, вы учитесь внимательно различать мельчайшие детали нотной записи, слухового восприятия, тончайшие нюансы, анализируете слуховыми рецепторами, получая уникальный опыт наблюдения за жизнью. Расположившись удобно, можно знакомиться с жизнью других людей, стран, т.е. совершать путешествия, не выходя из дома и не затрачивая никаких средств. Английский композитор и писатель Сирил Скотт предлагает свое видение влияния музыки, показывая истоки современной музыки и описывая музыку будущего [3].

4. Саморазвитие

Что напрямую влияет на развитие личности? Чтение, физические упражнения, музыка, пение, живопись, прочие интеллектуальные занятия. Но мы акцентируем внимание именно на музыкальном искусстве.

Сам процесс занятий музыкой происходит следующим образом. Вся информация (нотная) поступает через зрительные органы в мозг, где она тщательно обрабатывается. В этом процессе активное участие принимает воображение, рисуя те или иные образы. Когда образы созданы – мозг распределяет их по своим местам и человек испытывает чувства и эмоции. Первичным звеном является мозг. Когда образы не создаются, а в готовом виде попадают в мозг, то он не принимает активного участия в этом процессе, а передает всю информацию чувствам и эмоциям. В этом понятна польза и вред: человек, который привык во всем руководствоваться эмоциями, не оставляет себе места прибегнуть к рассудку.

Музыкальные занятия, направленные на общее развитие, формирование специальных навыков, будущую профессиональную деятельность – это нелегкий труд. В любом направлении (спорт, музыка, пение, моделирование, конструирование и пр.) необходимо прилагать усилия, самостоятельно работать, чтобы постепенно вырабатывался навык. Привычка трудиться ежедневно – это дорогого стоит, ибо воспитывает волю, характер, терпение, стремление, целеполагание.

Нельзя сбрасывать со счетов и умение вести себя на сцене. Психологи отмечают, что преимущественное большинство людей (95%) испытывают страх сцены и публичных выступлений. К чему приводят занятия музыкой? – к необходимости хотя бы изредка (несколько раз в год) выносить свои результаты на суд зрителей, слушателей. Это требует психологической подготовки, определенной настройки, умению управлять эмоциями, погружаться в звучащий «объект», захватывать внимание слушателей. Как и любая тренировка, подобные «тренинги» весьма благотворно скажутся в будущем, когда крепкая нервная система, уверенность в себе, адаптация к любым непредсказуемым ситуациям выведет такую личность в бушующее житейское море – никакие обстоятельства не смогут «поставить на колени».

Практические советы: как и с чего начать?

1. Регулярные занятия – это навык, который формируется, как и любая другая привычка. Для того, что начать развиваться, нужно найти хотя бы полчаса в день: по пути на учебу, работу или вечером перед сном (любо любое другое удобное для вас время). И очень скоро вы заметите, что ваша жизнь качественно изменится в лучшую сторону, да и вкус станет более избирательным.

2. С чего начать приобщение к великому сложному искусству? Можно вспомнить афоризм: чтобы быть умным, нужно прочитать всего 10 книг, но чтобы их найти – нужно прочитать тысячи.

Здесь все индивидуально и в тесной связи с возрастными особенностями. Важно понимать: никогда не поздно что-либо начать делать для своей жизни и для развития.

3. Приобщаясь к величайшим творениям духа, следует не пренебрегать знакомством с жизнью и творчеством их авторов.

«Музыка учит чувственности, восприимчивости, дисциплине и настойчивости», по мнению выдающегося японского скрипача, педагога и философа С. Сузуки. И как выразился Аристотель: «Только музыка имеет силу формировать характер... При помощи музыки можно научить себя развивать правильные чувства» [4].

Список использованных источников

1. Асафьев, Б.В. Музыкальная форма как процесс / Б.В. Асафьев. – Л., 1971. – 376 с.
2. Лотман, Ю.М. Воспитание души / Ю.М. Лотман. – Санкт-Петербург: «Искусство-СПБ», 2005. – 624 с.
3. Скотт, С. Музыка и ее тайное влияние в течение веков / Сирил Скотт. – 5-ое англ. Изд-е, 1991. – 75 с.
4. Энциклопедия афоризмов. – М.: АСТ, 2201. – 720 с.